

**TALLER DE TEATRO
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Y
PUESTA EN ESCENA DE UNA OBRA TEATRAL**

Proyecto formativo artístico-social de **Félix Martín** para personas en riesgo de exclusión social, con actores y actrices profesionales

CAÍDOS DEL CIELO – ZARAGOZA

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:

En el año 1998 la prestigiosa, directora y autora teatral, **Paloma Pedrero** comienza a trabajar con personas sin hogar impartiendo un taller de teatro para la Fundación RAIS, el trabajo que durante años realizó la autora culminó en el 2008 con un ambicioso proyecto teatral, escribir una obra sobre personas sin hogar que fuera interpretada por ellos mismos. Este gran proyecto se realizó, después de un complejísimo trabajo pedagógico, artístico y social.

La puesta en escena de “**Caídos del Cielo**”, obra que refleja el mundo de las personas que un día, por diferentes motivos, terminaron viviendo en la calle, se estrenó dentro del Festival de Otoño en el **Teatro Fernán Gómez de Madrid**, y fue un éxito rotundo, primero por la dimensión del trabajo artístico, en el que colaboraron grandes creadores profesionales de las artes escénicas. Pero, sobre todo, y esto es lo mejor, por la **transformación personal y social** que vivieron todas las personas que hicieron este proceso y llegaron al escenario de la plaza de Colón.

Hoy podemos decir con la boca grande que **el teatro cura**. Y no sólo porque **es un medio excelente de expresión, sino porque hacer del dolor, belleza, es darle un sentido a la vida**.

Una vez estrenada y reestrenada esta obra coral e inmensa, nos reunimos para pergeñar un porvenir. Así surge **Caídos del Cielo ONG** un espacio que quiere dar continuidad a esta labor de **transformación de las personas a través del teatro**, cultivando su talento artístico, creatividad y sensibilidad. Ahora nos sentimos preparados para que otros puedan unirse. Estamos preparados y queremos que mujeres maltratadas, inmigrantes, refugiados, parados, personas sin hogar, personas con discapacidad... y todos aquellos a los que esta sociedad no da una verdadera respuesta, puedan estar aquí.

Queremos ayudarles y que nos ayuden. Sabemos que la mejor manera de salir adelante con una sonrisa es dejar de mirarse el ombligo y mirar a los otros sin prejuicios. **Venimos a dar**. Ese es el lema de nuestra asociación. Y para eso necesitamos de toda la gente generosa que nos rodea, que sabemos es mucha. Haremos teatro sobre todo. Pero haremos más que nada una red. Una amorosa red para evitar involuntarias caídas al abismo. Construiremos alas y consideraremos a todas esas personas que no pudieron agarrarse y se precipitaron, “caídos del cielo”, como la mejor lluvia para una tierra diferente.

Así que cumplidos 10 años de existencia se suma este proyecto: **CAÍDOS DEL CIELO – ZARAGOZA**, de la mano del actor, director y profesor de teatro, **Félix Martín**, con los mismos objetivos y los mismos anhelos que los llevados a cabo todos estos años en Madrid y que tantos buenos resultados ha cosechado.

Ahora en Zaragoza y siempre con el apoyo y asesoramiento de su creadora Paloma Pedrero, queremos ofrecer desde la experiencia contrastada como artista y docente de Félix Martín, un lugar de encuentro a través del Arte Dramático. El teatro, la danza y la música son lenguajes universales que pueden **hacer posible la transformación del dolor en belleza**.

Queremos crear un **lugar de encuentro**, en el sentido más amplio, de todo este colectivo de “caídos” con actores, bailarines y músicos profesionales, además de trabajadores sociales, etc. Un encuentro, en definitiva, que haga posible un **espacio nuevo de comunicación, creación y empatía** también en nuestra ciudad. Un espacio en el que compartir sueños y amistad, dificultades y desayunos.

Porque queremos estar cerca de los que sufren, tanto física como psicológica o espiritualmente, cerca de los que se hacen preguntas, buscan y tratan de comprender.

Porque este espacio de encuentro ayuda a romper el terrible muro de la soledad no deseada. Un espacio en el que las personas puedan expresarse, comunicarse y crear en libertad.

Porque creemos en la rebelión y pensamos que sólo a través de la creatividad, podemos transformarla en solidaridad, fraternidad, compasión y amor.

Porque sabemos que la aventura del arte nos hace estar mejor y ser mejores.

Porque creemos que el teatro es un arma cargada de futuro capaz de transformar nuestra sociedad en un mundo mejor.

PALOMA PEDRERO Y FÉLIX MARTÍN

TALLER DE TEATRO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

“CAÍDOS DEL CIELO” – ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN:

El taller de teatro para la integración social tiene el afán de ayudar a aquellas personas que se encuentran en exclusión social, especialmente los **“sin hogar” o “sin techo”**, sea cual sea su situación personal: parados, refugiados, inmigrantes, mujeres maltratadas, personas con discapacidad física o psíquica, etc.

El método de actuación de “Caídos del Cielo”, asociación desde la que operamos, es el de **mezclar actores y actrices profesionales, fundamentalmente, con personas en situación de exclusión social, apoyados por profesionales del trabajo social y la psicología**. A este grupo de profesionales de la escena podrán incluirse profesionales de la música y la danza. El grupo que se genera en estos talleres es diverso y recíproco sin diferenciar a unos y otros.

Por lo tanto, **este taller está ofertado a todas las personas en riesgo de exclusión social** que junto a profesionales del arte escénico estén interesados en el conocimiento del arte dramático y deseen colaborar conjuntamente en la creación de un espectáculo teatral, cuya obra se representará ante el público de Zaragoza al final del ciclo de aprendizaje, del presente año.

A todos se les trata como lo que son: creadores que vienen a aprender y a dar lo que tienen. **“Venimos a dar”** recordando uno de nuestros lemas. Porque sabemos, la experiencia nos lo ha demostrado, que hasta la persona que se encuentra en peores condiciones tiene en sí mismo todo un bagaje de experiencias que enriquecerán al otro. Más aún, cuando se ha sufrido una fractura incuestionable en la vida y hay un afán de recuperación.

OBJETIVOS GENERALES:

El **objetivo general del taller** es constituir, en **un espacio nuevo de encuentro y comunicación**, un entorno lúdico donde se favorezca un proceso de **experimentación, creación colectiva y aprendizaje del arte teatral** a través de la expresión dramática y el juego dramático, de tal manera que al acabar dicho proceso, los participantes: personas en riesgo de exclusión social y profesionales de la escena, aprovechen estos conocimientos expresivo-dramáticos en su entorno individual, social, cultural y laboral.

La dramatización y el teatro se caracterizan por integrar diferentes lenguajes (verbal, corporal, rítmico-musical, plástico) y por ser un poderoso medio de formación y aprendizaje, ya que implica simultáneamente aspectos cognoscitivos, afectivos y psicomotrices.

No utilizaremos la técnica dramática para solucionar problemas o conflictos personales, no vamos a hacer psicodrama, sino un taller de teatro, con todo lo que conlleva un proceso de creación, con el objetivo artístico de la representación final de un espectáculo teatral con características profesionales.

De esta forma, crearemos a su vez un público activo y sensible al arte en toda su dimensión, al arte escénico en particular y a todas aquellas problemáticas de carácter social que se manifiesten a nuestro alrededor.

Si bien el contenido lúdico es consustancial al hecho teatral, sirve también como instrumento de enseñanza y aprendizaje para el apoyo pedagógico, concretándose principalmente en los siguientes aspectos:

- Las técnicas dramáticas son aplicables a una metodología multidisciplinar de forma transversal.
- Las técnicas dramáticas proporcionan oportunidad para realizar actividades auditivas, visuales, motrices, y verbales. Posibilitan que el sujeto del aprendizaje, tenga experiencias simultáneas en todos los planos de la formación de su persona, no limitando el aprendizaje a una mera experiencia intelectual.
- Las técnicas dramáticas producen una respuesta total, respuestas verbales, corporales y emocionales ante un estímulo o grupo de estímulos.
- Son una herramienta inapreciable para la enseñanza de los valores y del cambio de actitudes, cuando se propone a los participantes el debate sobre alternativas en la conducta y la elección de los individuos. Propicia la actitud crítica y la comunicación.
- Incrementa la motivación al recurrir al instinto del juego de los participantes.
- Estas técnicas demandan la participación, la observación y la colaboración. Favorecen la relación armónica entre los componentes del grupo, puesto que permite a los participantes tomar conciencia colectiva del trabajo y su realización contando con el esfuerzo de todos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Estos objetivos incidirán en cada uno de los participantes de distinta manera según la personalidad de cada uno, su situación personal y, especialmente, su actitud dramática.

- Desarrollar a la persona en todas sus dimensiones (intelectual, física y afectiva), asegurando el desarrollo de su autonomía personal y el de su creatividad.
- Tomar conciencia de que la persona es un ser social relacionado con una colectividad, incentivando así la colaboración, la participación, el respeto por el trabajo de los otros y en definitiva la tolerancia.
- Acrecentar la percepción y sensibilización hacia el entorno.
- Favorecer el estudio de los conflictos individuales y sociales de la vida humana.
- Conocer y usar procedimientos corporales y vocales que se emplean en la comunicación interpersonal y en el arte; valorarlos como medio de desarrollo personal, de creación personal, de comunicación, y como medio de expresión artística.
- Manifestar ideas y sentimientos por medio del gesto y acción corporal, y también a través del espacio y de los objetos.
- Descubrir y experimentar las potencialidades expresivas de nuestro cuerpo para favorecer la autoestima y confianza en uno mismo.
- Utilizar los recursos de la expresión y de la comunicación en situaciones dramáticas definidas, asumiendo roles y empleando técnicas derivadas del lenguaje teatral.
- Realizar improvisaciones con secuencias dramáticas que expresen emociones, ideas u opiniones.
- Saber emitir y aceptar juicios de valor por parte de los compañeros sobre el trabajo realizado.
- Conocer y profundizar en el lenguaje teatral. Reconocer el teatro de la vida y sus estereotipos. Perder la sensación de ridículo, pánico escénico y miedo a expresarse ante una concurrencia. Potenciar la seguridad en uno mismo.
- Experimentar las posibilidades de la expresión y de la creación artística colectiva mediante la puesta en escena de un espectáculo, como medio de comunicación y relación con nuestro entorno social.
- Promover la participación activa en manifestaciones culturales y artísticas con el fin de desarrollar la sensibilidad estética y el interés por conocer el patrimonio cultural del entorno y de la sociedad en que se vive.

EQUIPO ARTÍSTICO - DOCENTE:

PALOMA PEDRERO

Creadora del programa y de la ONG, CAÍDOS DEL CIELO (Madrid)
Directora del taller y profesora de interpretación

Actriz, directora y autora teatral. Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en Psicología Gestáltica por el Instituto de Florencia. Es una de las figuras de la dramaturgia española contemporánea más reconocida y estudiada internacionalmente.

Ha publicado y estrenado una treintena de obras, entre ellas: *La Llamada de Lauren; El Color de Agosto; Besos de lobo; Invierno de luna Alegre; Noches de amor efímero; La isla amarilla; Locas de Amar; Una Estrella; Cachorros de negro mirar; En el túnel un pájaro; Ana el once de marzo; Beso a Beso, Caídos del cielo; En la otra habitación*. Algunas, dirigidas por ella misma.

Sus obras que han sido traducidas a quince lenguas y se representan habitualmente en teatros de todo el mundo, están incluidas en las más importantes antologías españolas, europeas y norteamericanas. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Tirso de Molina, el de la crítica del Festival Internacional de Roma: Actores en busca de autor; o el de la crítica Villanueva en Cuba.

Colabora en periódicos y es columnista semanal del Diario La Razón. Imparte talleres de interpretación y escritura teatral desde 1990.

FÉLIX MARTÍN

Coordinador del proyecto CAÍDOS DEL CIELO (Zaragoza)

Director del taller y profesor de interpretación

Actor, Director y Profesor de Teatro. Formado como actor en la EMTZ y en el Institut de Barcelona en “Teatro y Educación”. Ha realizado numerosos cursos de especialización con maestros como Jorge Eines, Will Keen, John Strasberg, Michael McAlione, Georges Laferriere, Tomás Motos, Rene Bayker, entre otros.

Miembro fundador del Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza. Profesor de Interpretación de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, desde 2004 hasta 2016. Dirige e imparte numerosos seminarios y talleres de teatro, muchos de ellos orientados hacia la integración social.

Actor de teatro, cine y doblaje. Ha trabajado en películas y series como *Miguel Servet*, *La Catedral del Mar*, *Ofra y Khalil*, *La mujer que soñaba con números...* y en más de una veintena de obras con Productoras tales como Teatro del Temple, Centro Dramático de Aragón, Els Comediants, Txalo Producciones, Luna de Arena, Teatro del Alba, N.T.A. y Teatro de la Ribera entre otros: *El Criticón*, *La Vida es Sueño*, *Luces de Bohemia*, *Ricardo III*, *Medea*, *Macbeth*, *Goya*, *La Ratonera*, *Shakespeare's*, *El Médico a Palos*, *Jorge Dandín*, *El Círculo de Tiza*, *La Boda de los Pequeños Burgueses*, etc.

Como director, tanto en el ámbito docente como profesional, ha llevado a la escena más de cincuenta espectáculos dentro del teatro de autor y otros géneros, tales como el teatro documento, la ópera o el musical: *Desnudos*, *Dile: una obra por Gaza*, *Antihéroes*, *Gargallo: un grito en el desierto*, *Caídos del Cielo*, *Presas*, *Bodas de Sangre*, *El Porvenir está en los Huevos*, *Esperando a Godot*, *La Traviata*, *Las Variaciones Goldberg*, *Woyzeck*, *Elektra*, *Cyrano de Bergerac*, *El Gran Teatro del Mundo*, *Los Físicos*, *La Visita de la Vieja Dama*, etc.

JAVIER CASADO

Ayudante de dirección, docente y psicólogo. CAIDOS DEL CIELO (Zaragoza)

Psicólogo Clínico habilitado en Psicología Sanitaria. Actor profesional de Teatro. Formado en la EMTZ. Se ha formado también en mimo dramático, comedia gestual, improvisación, teatro evolutivo, polifonía en movimiento... con profesores como Norman Taylor, Alfredo Mantovani, Marcelo Savignone, Marcel Thomas, Yllana Teatro, Alberto Castrillo,...

Cofundador de Psiare, Asociación Psicología, Artes y Educación. Trabaja desde el 2009 en la interrelación entre la Psicología y el Teatro a través de Proyectos de Igualdad y Prevención de Violencia de Género, Corresponsabilidad y Cuidados, Nuevas Masculinidades, colaborando con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Casa de la Mujer, IAJ, Forma parte del Programa de 12 Lunas del Servicio de Juventud con la herramienta del Teatro Foro.

Realiza proyectos en la Prevención de Adicciones a través del Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones (CMAPA). Ha impartido talleres de Teatro en Cruz Roja dirigido a personas en riesgo de exclusión.

Ha formado parte del Programa de Envejecimiento del IASS como Formador de Teatro, Expresión corporal, Memoria en Movimiento, etc.

Ha realizado un proyecto de Recursos Artísticos para la Intervención Psicológica con Personas Refugiadas colaborando con ONG como Cruz Roja, Cepaim, Accem, Bienvenidos Refugiados.

GABRIELA LAFUENTE

Psicóloga, docente y actriz. CAÍDOS DEL CIELO (Zaragoza)

Psicóloga Educativa y Clínica, habilitada en Psicología Sanitaria. Arteterapeuta por la Universidad de Vic. Formación en Voz por la Escuela Municipal de Música de Zaragoza, Artes Plásticas, Danza-expresión corporal y Teatro del Oprimido.

Trabaja como Actriz de Teatro Foro desde el 2012 dirigido a adolescentes y adultos con temáticas sociales en Igualdad, Prevención de Violencia de Género, Relaciones Afectivo Sexuales, Abuso de sustancias, Adicción a las Nuevas Tecnologías, Bulling / Cyberbulling,...

Coordina desde el 2009 proyectos relacionados con la Psicología, las Artes y la Educación a través de PSIARE (Cofundadora), colaborando con el IAJ (Instituto Aragonés de la Juventud), el CMAPA (Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones), el Servicio de Juventud, la Casa de la Mujer y Entidades Sociales, Educativas y Empresas.

Desarrolla un Proyecto Intergeneracional a través de la danza y el Teatro colaborando con personas Mayores del IASS, Casas de Juventud y PIEES representado en el Festival Zaragoza Diversa. Coordina el Grupo de Recursos Artísticos para la Intervención Psicológica en el Colegio Oficial de Psicología en Aragón.

Ha trabajado durante más de 10 años en Programas de Integración Sociolaboral con personas que viven una realidad marginal, a través de Fundación Cultura y Empresa y Fundación el Tranvía (Tramalena). Ha realizado un proyecto de Recursos Artísticos para la Intervención Psicológica con Personas Refugiadas colaborando con ONG como Cruz Roja, Cepaim, Accem, Bienvenidos Refugiados.

Trabaja como Formadora con personas mayores en baile libre y expresión corporal, psicología para la vida, cognición y memoria, etc.

LUCÍA REULA

Profesora de danza y expresión corporal. Bailarina y danzaterapeuta CAÍDOS DEL CIELO (Zaragoza)

Formada en Danzaterapia Creativa y Terapéutica (Natalia Artiach-método María Fux) y en Danza Movimiento Terapia (Graciela Vella). Pertenece a la Asociación Profesional Aragonesa de Danzaterapia APAD. Y se ha formado en Terapia Gestalt en el Centro de Psicoterapia Integrativa de Zaragoza.

Profesora de danza en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en el Máster en Arteterapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración Social.

Fue bailarina de DIES IRAE, cía. de danza-teatro y danza butô dirigida por Alfredo Sáez. Ha realizado proyectos propios en ABCDANZA, cía de danza teatro con la que ha hecho, en calidad de bailarina y coreógrafa, los espectáculos: "7 flechas", "La espera", "Piedra, papel o tijera", etc. Ha colaborado con otras compañías de danza, teatro, teatro para niños como: Binomio, PAI, Corazón de Vaca, Tarde o Temprano danza...

Hace 20 años que se dedica a impartir talleres de danzaterapia, danza creativa y danza improvisación a niños, personas mayores y adultos. Ha trabajado en la ONCE, ATADES, PROYECTO HOMBRE, OMSIDA, AMAC-GEMA, FORMACIÓN DE DANZA INTEGRAL, ARAFOREN, CPR, Ibercaja- Espacio Actur, CAI-Joaquín Roncal, Centros de mayores del Ayto. de Zaragoza, Colegios de Educación Especial Jean Piaget y Alborada, Escuela de Música del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, C.P. Santo Domingo, Ramiro Solans y Fernando el Católico,...

Actualmente trabaja en proyectos de danza social y comunitaria en *Trayectos* - Festival Internacional de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos.

RAQUEL AGUDO

Profesora de voz y cantante. Musicoterapeuta CAIDOS DEL CIELO (Zaragoza)

Posee diferentes estudios en Canto Clásico en Conservatorio (Zaragoza) y Canto moderno en escuela Voicecraft (Barcelona) con Paul Farrington; armonía modera y canto moderno con Carmen Canela, Deborah Carter, Ana Finger, entre otros.

Máster en Musicoterapia en ISEP (Madrid), especialidad en Voz Terapia a través de formación específica.

Más de 20 años de experiencia como profesional tanto en la música como en el teatro. Ha trabajado en diversas compañías de teatro y agrupaciones de música. Fue profesora de voz y repertorio en colaboración con Alberto Castrillo en la compañía El Gato Negro, la cual recibió el Premio Max 2010 (Mejor espectáculo musical) por *Cabaret de caricia y puntapié*.

Trabaja como profesora de voz y canto en Escuela de teatro Las Armas, Escuela de teatro Lasala, y de manera particular para actores y actrices.

Cantante en la Agrupación Enchiriadis de música contemporánea, la cual obtuvo el Gran Premio Nacional de Canto Coral 2010.

Trabaja como musicoterapeuta y terapeuta de la voz con diversas fundaciones, asociaciones, profesionales de diferentes ámbitos y organizaciones tales como: Fundación Cepaim, ONCE, Centro de Menores con Medidas Judiciales, Asociación de Agorafobia CAPAZ, Espacio de Psicología y Gestalt, Escuela de Yoga Darshana, entre otros.

Con **CAÍDOS DEL CIELO - ZARAGOZA** pretendemos profundizar en las diferentes disciplinas propias de las artes escénicas, en un marco de rigor y calidad artísticos a la vez que de compromiso, cariño y solidaridad con los más desfavorecidos.

- Seguir ayudando a las personas en situaciones de riesgo a través del teatro.
- Ofrecer una formación a personas del trabajo social y del voluntariado para la utilización de las artes escénicas como un vehículo útil en proyectos de integración.
- Dar a todos los participantes, profesionales o no, la oportunidad de experimentar el teatro desde una nueva perspectiva.

